UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MÚSICA

Interpretación Musical

Andrea Sorrenti

El desarrollo de las habilidades técnico-musicales del percusionista

La evolución técnica-interpretativa en la multipercusión

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La literatura del mundo de la percusión académica es algo relativamente joven, a pesar de la larga historia que tienen las percusiones, solo en el siglo XX el papel escolar del percusionista, en conservatorios y facultades de música, empieza a tener un peso relevante.

El desarrollo del percusionista clásico adviene en el ámbito sinfónico-orquestal. El crecimiento técnico y la creación de nuevos instrumentos de percusión determinó la conformación de este nuevo profesional volviéndolo en un artista *multitasking*: un músico que **no estudia un único instrumento musica**l y al cual **no se le pide una sola forma de tocar estos instrumentos**.

Antes de explicar mi objetivo en los dos años de la maestría, cabe decir y aclarar que a pesar de la larga historia que tienen las percusiones, solo en la época contemporánea nace el papel académico del percusionista. Antes, quien tocaba las percusiones en una orquesta sinfónica por lo general era un profesional de otra clase de instrumento. Pues, **la creación de nuevos instrumentos de percusión** y **la evolución de la técnica,** determinó la conformación de este nuevo músico profesional y esto no pasó desapercibido por los compositores. En ese entonces, en los países de cultura occidental, el repertorio para instrumentos de percusión crece frenéticamente, las puertas de la música contemporánea se abren a una nueva y peculiar literatura musical hasta obtener papeles como solistas. Importantes exemplos son *Ionisation* de **Edgar Varese** que se

estrenó en el 1933 o las *Constructions* de John Cage (1939-1941), obras compuestas para ensamble de percusiones, una verdadera novedad para esos años.

Inevitablemente, la versatilidad del percusionista se vuelve una válvula de escape y un conejillo de indias de nuevas experimentos para los compositores contemporáneos. Se pasa desde ver este músico tocar partes de relleno con instrumentos de percusión convencionales en una orquesta sinfónica (bombo, caja, triángulo, timbales), hasta verlo en **ensambles de percusión** usando objetos comunes como instrumentos (cacerolas, tubos, cadenas, etc.).

Considerando lo anterior, por supuesto, pretender hablar de manera general del repertorio para instrumentos de percusión sería algo demasiado extenso. La idea principal de este proyecto es fijarse en una específica sección que se desarrolló especialmente en la segunda mitad del siglo XX: la **multipercusión** (*set-up* o *multiple-percussion*). La idea de componer para muchas percusiones destinadas a ser tocadas por un único intérprete se presentó por primera vez en el año 1919 en la *Histoire du Soldat* de Igor Stravinsky. Esa nueva concepción se desarrolló tan rápido que ya en 1930 Darius Milhaud escribió el *Concerto pour batterie y petit orcheste* pero todavía la multipercusión no se alejaba del mundo orquestal. Se tuvo que esperar el **1959** para que ocurriera la separación que **dio la multipercusión autónoma e independiente** gracias a *Zyclus* de Karlheinz Stockhausen.

Desde aquel momento el percusionista académico **empieza a enfrentarse con nuevas problemáticas técnicas e interpretativas**. Las habilidades que se van añadiendo al saber general de este profesional le permiten descubrir profundizar su conciencia como músico *multitasking*. En específico, en mucha literatura para multipercusión del siglo XX y XXI se piden habilidades que involucran cuerpo y mente en su totalidad. Pues, por ejemplo, en *Corporel* de Globokar el percusionista se vuelve en un actor sonoro, *XY* de Gordon es un tratado en música sobre la polirritmia que el músico tiene que resolver casi con un enfoque matemático, *Psappha* de Xenakis pide una traducción de una notación no convencional, independencia corporal y orquestación del conjunto instrumental.

Partiendo de lo antes expuesto, mi intención es estudiar importantes obras de multipercusión que tuvieron un fuerte peso en su literatura y que retaron al percusionista desarrollar nuevas habilidades técnicas e interpretativas. Por cada composición destinada a ser tocada en el recital final se hará una pequeña guía donde se sugerirán los métodos de estudios utilizados y ejercicios técnicos para desarrollar específicas habilidades que pide cada obra. Además de la atención puesta hacia estas obras, será muy interesante agregar a mi investigación una lista analitica general de más obras donde se describirán las características de cada una.

PREGUNTAS DE TRABAJO

Considerando que el desarrollo de la literatura contemporánea para percusión transformó la figura del percusionista pidiéndole el conocimiento de nuevas habilidades,:

a) ¿De qué forma se han desarrollado las habilidades técnicas musicales expresivas del percusionista académico en la literatura para multipercusión y en la música contemporánea?

b) ¿De qué forma tiene que trabajar el percusionista cuando se enfrenta con el estudio de obras que piden el conocimiento de nuevas habilidades tecnico-musicales?

c) ¿Cuál es la literatura para multipercusión que necesita habilidades peculiares para ser interpretada?

HIPÓTESIS

El repertorio para percusión que se ha ido desarrollando desde los años ‘70 del siglo XX hasta hoy en día ha cambiado completamente la figura del percusionista académico. Este profesional en el curso de su historia vio aumentar las habilidades técnicas-interpretativas requeridas para poder tocar determinada literatura. En el caso específico de la multipercusión hay obras que piden al intérprete el conocimiento de competencias ajenas a la enseñanza clásica de la percusión que deberán ser estudiadas de manera independiente. Nos referimos a independencia corporal, desarrollo de la

polirritmia, orquestación de un conjunto instrumental, teatralidad, estudio de técnicas de instrumentos de origen popular, lectura de notación no convencional etc.

OBJETIVOS

Objetivo general

Este trabajo quiere observar qué habilidades tuvo que desarrollar el percusionista académico a lo largo de su historia enfocándose específicamente en la literatura para multipercusión. Después de haber aclarado la problemática general, quiero introducir una guía que va de un intérprete dirigida a otros intérpretes de pasos a seguir para que el lector conozca el contenido y necesidades del repertorio que presentaré en mi recital final.

Objetivos específicos

a) Crear un escrito donde se aborde la problemática presentada sobre el desarrollo de las habilidades que el percusionista académico tuvo que adquirir para poder montar un específico repertorio.

b) Generar una lista de importantes obras para multipercusión describiendo las problemáticas peculiares distintas que pertenecen a cada una.

c) Presentar una guía de las herramientas que me fueron útiles para poder interpretar las obras elegidas para el recital final.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Para lograr lo antes expuesto, me basaré en las siguientes consideraciones metodológicas:

- Se desarrollará un perfil de **músico-investigador** que me permita equilibrar los objetivos específicos que constituyen mi propuesta.
- Se hará una extensa **revisión bibliográfica y hemerográfica**, y se analizará también la **documentación disponible en Internet**.
- Se realizarán **entrevistas** a percusionistas para integrar ideas sobre cuestiones técnicas y de metodología de estudio enfocándose sobre todo en obras para multipercusión.

- Se producirá un **cuaderno de campo** que acompañará todas las experiencias hechas en los dos años de la maestría, como el estudio, conciertos, entrevista, clases, etc.
- Durante los dos años de la maestría **se interpretarán** unas obras para multipercusión que bien puedan demostrar los mismos conceptos e ideas que serán presentados en la investigación teórica.

MARCO TEÓRICO

La mayoría de textos encontrados hasta ahora que se acercan a mi tema de investigación son tesis escritas por intérpretes percusionistas que abordan problemas técnicos-interpretativos a la hora de estudiar y tocar una composición. Hasta ahora encontré cinco textos (cuatro estadounidenses y una española) donde, de manera diferente, se presenta el concepto de multipercusión, a veces su historia y un enfoque en composiciones específicas:

- Lambert, James William (1983), *Multiple percussion performance problems as illustrate in five different works composed by Stockhausen, Smith Brindle, Colgrass, Dahl and Kraft between 1959 and 1967*. El autor de esta tesis se fija en cinco obras para multipercusión y cataloga en tres grupos las problemáticas conectadas a sus interpretaciones: 1) notación; 2) posicionamiento de los instrumentos; 3) movimiento. Las obras examinadas son de Karlheinz Stockhausen (Nr. 9 Zyklus), Reginald Smith Brindle (Orion M. 42), Michael Colgrass (Fantasy Variations), Ingolf Dahl (Duettino Concertante) y William Kraft (Suite for Percussion) compuestas entre el 1959 y el 1967. De las tres problemáticas estudiadas por el autor es muy útil para mi tema de investigación el primer punto: la notación. Sobre este el autor centra su atención más en la notación no convencional.
- Smith, Alyssa Gretchen (2005), *An examination of notation in selected repertoire for multiple percussion*. La atención principal de este trabajo se fija principalmente en las problemáticas del acomodo de los instrumentos en cada obra para multipercusión y sobre la notación. Lo más interesante de este trabajo,

para mi tema de investigación, es cómo la autora trata la problemática de la adaptación del percusionista a la diferente notación que se encuentra en cada obra para multipercusión.

- Sharp, Jonathan (2014), *A Performance Guide to Glenn Kotche's "Monkey Chant"*. Este trabajo, además de ser extremamente útil a la hora de montar esta obra, es una fuente de inspiración sobre cómo crear las guías técnico-interpretativas de lo que estudiaré en lo dos años de la maestría. El autor nos da información sobre cómo nació esta composición, consejos cómo construir la tarola preparada que pide el compositor y *tips* técnicos sobre todo el asunto de la amplificación necesaria.
- Nichols, Kevin Arthur (2012), *Important works for drum set as a multiple percussion*. Esta investigación es probablemente, hasta ahora, el trabajo con más asuntos en común con mi tema de investigación. El autor elige unas composiciones para multipercusión que basan su conjunto instrumental en la batería estándar. El autor hace una análisis del repertorio elegido explicando también que peculiaridades técnicas se presentan y qué habilidades desarrolla el estudio de cada obra.
- Llorens, Baldomero (2014), "Aspectos históricos de la multipercusión. Una aportación de Luis Pablo: le prie-dieu sur la terrasse". Los primeros dos capítulos tratan muy bien la historia de la multipercusión y aparecen unas cuantas referencias sobre cómo se modificó el papel del percusionista en la orquesta.

INDICE TENTATIVO

BIBLIOGRAFÍA

Blades, James (2005), *Percussion instruments and their history*, Westport, Conn: Bold Strummer.

Brindle, Reginald Smith (1970), *Contemporary percussion*, London, Oxford University Press

Cooper, Grosvenor y Leonard B Meyer (1960), *The Rhythmic Structure of Music*. Chicago: University of Chicago Press.

Facchin, Guido (2000), *Le Percussioni*, Torino: Edizioni di Torino.

Facchin, Guido (2014), *Le Percussioni: Storia e tecnica esecutiva nella musica classica, contemporanea, etnica e d'avanguardia*, Varese: Zecchini.

Feldman, Morton y Iannis Xenakis (1988), "A Conversation on Music", *Anthropology and Aesthetics* 15, april, pp. 177-181, recuperado el 03/08/2017 en https://doi.org/10.1086/RESv15n1ms20166793.

Keelaghan, Nikolaus Adrian (2016), *Performing Percussion in an Electronic World: An Exploration of Electroacoustic Music with a Focus on Stockhausen's Mikrophonie I and Saariaho's Six Japanese Gardens*, University of California, tesis doctoral, recuperado el 03/08/2017 en http://escholarship.org/uc/item/9b10838z.

Keller, Michael (2013), *The Development of Standards in Percussion Repertoire*, tesis de

licenciatura, recuperado el 05/11/2017 en https://core.ac.uk/download/pdf/50985005.pdf.

Lambert, James William (1983), *Multiple percussion performance problems as illustrate in five different works composed by Stockhausen, Smith Brindle, Colgrass, Dahl and Kraft between 1959 and 1967*, University of Oklahoma, tesis doctoral.

Llorens, Baldomero (2014), "Aspectos históricos de la multipercusión. Una aportación de Luis Pablo: le prie-dieu sur la terrasse.", *Espacio Sonoro,* nº 34, septiembre, recuperado el 03/08/2017 en http://espaciosonoro.tallersonoro.com/wp-content/uploads/2014/09/01.-Le-Prie-Dieu-editado-11.pdf.

Nichols, Kevin Arthur (2012), *Important works for drum set as a multiple percussion instrument,* University of Iowa, Tesis doctoral, recuperado el 15/09/2017 en http://ir.uiowa.edu/etd/2952/.

Sala Hernández, Gustavo Enrique (1999), *La música contemporánea mexicana para percusión.* Tesis, UNAM, Escuela Nacional de Música.

Schick, Steven (2006), *The Percussionist's Art. Same Bed, Different Dreams,* University of Rochester Press.

Sharp, Jonathan (2014), *A Performance Guide to Glenn Kotche's "Monkey Chant",* University of Kentucky, Theses and Dissertations-Music, recuperado el 27/10/2017 en http://uknowledge.uky.edu/music_etds/26.

Smith, Alyssa Gretchen (2005), *An examination of notation in selected repertoire for multiple percussion*, Ohio State University, tesis doctoral, recuperado el 03/08/2017 en http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1118639448.

Vigueras Álvarez, Julio (2013), *Los instrumentos de percusión de uso común en la música contemporánea,* México: Editorial Borenstein.